

BOLETÍNº 17

Febrero de 2013

Educa-
ción
Pensa-
miento y
debate
Exposicio-
nes
Artes
en vivo
Clase
abierta
La Trasera

Índice

Club de creación textil **4**

Un nuevo paradigma en la animación digital **6**

Grabados y libros japoneses (siglos XVIII y XIX) en la Biblioteca de Bellas Artes - Presentación de los fondos digitalizados y publicación **8**

Taller de Creación Abierto **10**

Ciclo de Conferencias sobre Animación **11**

Proyección del documental Acción y Mesa Redonda **14**

Arte y un café ¡qué sean dos! **15**

Derivas de la Nueva Figuración Madrileña **18**

Jornadas: Estéticas libertarias **19**

El arte como diseñador social **20**

Oráculo manual: Ingenios para trocar la vida. Hacer de la vida un arte y viceversa **23**

La vida es así. Arte desde la precariedad **24**

La Trasera en JUSTMAD 2013 **27**

Exposiciones en las vitrinas de la Biblioteca **30**

Geografías humanas. Una muestra de cine-ensayo III **34**

Fotografía cinematográfica aplicada a la creación audiovisual en Bellas Artes **36**

Acción!MAD13: Arte de Acción y Performance EN Y DESDE la Facultad de Bellas Artes **38**

The artist is present **41**

Presentación de proyectos concierto: Un arduino en mi ascensor **42**

Primer seminario: Prácticas artísticas, investigación y Universidad: una conversación **45**

Trabajos de Fin de master del Máster en Investigación en Arte y Creación **46**

Diógenes 2.0 **49**

Taller de autoedición MAZO **50**

Asociación Musical de Bellas Artes **52**

Postanarquismo: Nomadismos e interzonas II **53**

Nueva Oportunidad - La Colonia 2012/2013 **54**

Espacio Pool **55**

Colectivo Dobleplusbueno **57**

Otros criterios **58**

Legos Grupo de Teatro **59**

Ligue: Bellas Artes e Historia **61**

Grupo Literario Clepsidra **62**

3 Educación
13 Pensamiento y debate
26 Exposiciones
33 Artes en vivo
40 Clase abierta
48 La Trasera

Pensa-
miento y
debate
Exposicio-
nes
Artes
en vivo
Clase
abierta
La Trasera

Noelia Antúnez del Cerro (noeliaantunezdelcerro.wordpress.com) trabaja en el Dpto. de Didáctica de la Expresión Plástica de BBAA UCM y en el MuPAI, pero, además le gustan las cosas pequeñas, ver cómo pasa el tiempo y, a veces, piensa que quiere ser artesana... por eso ahora sueña con sentarme alrededor de una mesa para tejer y charlar.

Marta García Cano (martagarciacano.es, pensamientobola.blogspot.com) es PDI, colaboradora docente (FPU) y socia fundadora de Pedagogías Invisibles. Desarrolla su tesis en arte, contexto, participación y colaboración, principalmente implementando proyectos en contextos de salud. Le interesa aunar lo cotidiano lo que llama “mecanismos de pensar/ no pensar” en un entorno colaborativo para ver qué sucede.

El espacio de la facultad de Bellas Artes, que recientemente ha incorporado el grado de Diseño, es óptimo para realizar este tipo de proyectos que engloban y amplían la formación específica de ambas carreras. Además la actividad propicia el futuro profesional de los alumnos de la facultad, así como abre la posibilidad de enlazarla con los circuitos de la creación audiovisual.

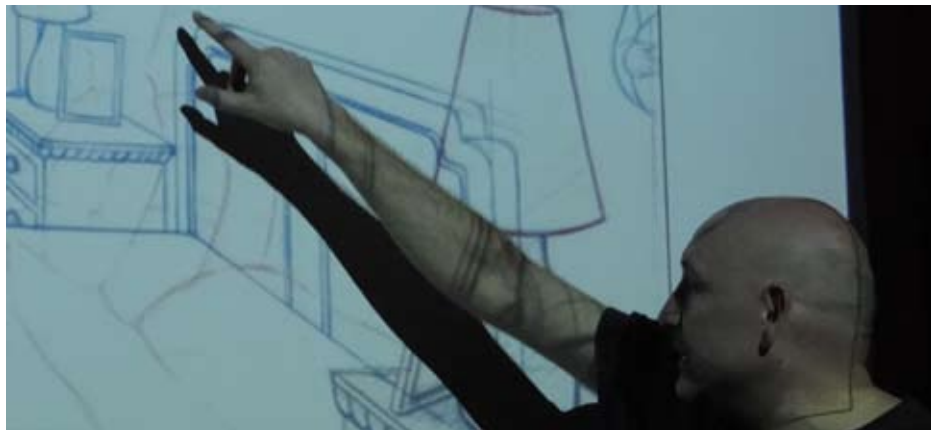
Néstor Domínguez Varela (A Coruña, 1988) se gradúa en Bellas Artes por la Universidad de Vigo en 2010. Posteriormente encara sus intereses hacia los medios digitales y las conexiones entre arte y ciencia. En 2011 termina en Madrid el Máster de pintura e ilustración digital en Arteneo y realiza cursos de Actionscript para Flash en Samicro (A Coruña, 2010). Entre los años 2008 y 2011 realiza diversos cursos de Posgrado como Cultura y entretenimiento digital (UOC 2009) y Monstruos y quimeras: arte, biología y tecnología (UOC, 2011). También en 2011 realiza un curso de Publicidad y Marketing con EUDE y en 2012 termina el Máster de Investigación en Arte y Creación de la UCM.

Ciclo de Conferencias sobre Animación

Programa Acciones complementarias 2013

Fechas: 21.02.13

Horario: 10.00 - 13.00 h

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Bellas Artes

Plazas: Hasta completar aforo.

Coordinan: Carmen Pérez y Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens (profesoras del departamento de Dibujo I)

Programa:

En la primera conferencia se explicarán paso a paso las prácticas habituales en la animación tradicional y en la segunda se ampliarán los contenidos en animación y en animática, además de explicar el funcionamiento de una productora.

El objetivo de estas dos conferencias es ofrecer al estudiante de Bellas Artes información sobre conceptos claves en la animación y funcionamiento de una productora cinematográfica dedicada a la animación tradicional.

Manuel Sirgo es director y productor de 12 Pingüinos, estudio de animación responsable de la animación de "Arrugas", Goya a mejor película de animación y mejor guión adaptado en 2012 y nominada en la categoría de mejor filme de animación en los premios de cine europeo. Es ganador también de un Goya al mejor cortometraje de animación en 2002 por "Pollo".

Educa-
ción
**Pensa-
miento y
debate**
Exposicio-
nes
Artes
en vivo
Clase
abierta
La Trasera

Proyección del documental Acción y Mesa Redonda

Programa Acciones complementarias 2013

Fechas: 7.02.13

Horario: 12.00 h

Lugar: La Traserá

Inscripción: Actividad abierta; no hay criterios de selección

Coordinan: Javier Cruz Cornejo, Fiacha Jorge O'Donnell Pina

Financia: Vicedecanato de Extensión Universitaria

Participantes en la mesa redonda: Fiacha O'Donnell, Miguel Martínez Mercant, Javier Cruz y dos de los artistas entrevistados en el documental.

Enlaces: www.moscaf.com | www.elgatoconmoscas.com | www.javiercruz.net

La actividad consiste en la proyección del documental ACCIÓN, realizado por Fiacha O'Donnell en el marco de su investigación doctoral, con motivo de la tesis que está realizando y que lleva por título "Transformación de la conducta a través del Arte de Acción", dirigida por Joaquín Ivars en la UEM. A continuación tendrá lugar una Mesa Redonda para debatir con los asistentes algunas de las ideas recogidas en el documental.

Este documental toma como fuente diferentes prácticas asociadas al Arte de Acción, en Madrid (1998-2011). Se compone de dos volúmenes: La primera parte pretende abrir un debate sobre la relación que se establece entre el artista y su trabajo. La segunda trata sobre la interacción entre el artista y el público, generando una serie de discusiones y reflexiones sobre la evolución del Arte de Acción.

El documental está vertebrado por las entrevistas y extractos de obras de los siguientes creadores: Nieves Correa, Carlos Llavata, Yolanda Perez, Paco Nogales, Javier Codesal, Ana Matey, Joaquín Ivars, Carlos Felices, Rubén Santiago, Isidoro Valcárcel y Antonio de la Rosa.

Javier y Fiacha son componentes del colectivo *Elgatoconmoscas*, habiendo participado en "INACT" (2012-Estrasburgo), "AcciónMAD" (2010), Loop (2009-BCN), o El Ranchito (2011). A menudo trabajan en el espacio público. La galería 6más1, Jose Robles, Off limits y la Sala de Arte Joven son algunos de los espacios donde se han enmarcado sus trabajos, colectivos e individuales. Forman pareja artística bajo el nombre de Poliedros Verdes, Poliedros, colaborando con Pensart en Lab Latino (La Paz, 2011 y Guatemala 2012). Fiacha se encuentra actualmente terminando un doctorado especializado en arte de acción y Javier cursa el MIAC en la UCM.

En esta ocasión será una convocatoria a abierta donde el que quiera participar, donde los ponentes se construyen así mismos enviándonos su ponencia online y moviendo el diálogo en torno a sus propuestas. Aquellos que presenten ponencia online tendrán además prioridad en la matrícula de encuentro presencial.

Los temas de los grupos de trabajo serán los siguientes:

- Comunicando la cultura, el reto de educar e involucrar al público.
- Crear, proyectar, transformar.
- Soy museo, ¿eres museo?

Además de las mesas redondas habrá una serie de talleres y visitas a instituciones culturales.

Beatriz Fernández Ruiz es Doctora en Historia del Arte, licenciada en Pintura y máster en periodismo por El País. Ha trabajado como periodista en diversos medios, como El Europeo, Historia 16, Lápis, Diseño Interior y RS, la revista del MNCARS. Desde 1990 es profesora de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y desde 2004 colabora con el Departamento de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza en la redacción de itinerarios monográficos sobre la colección y de guiones para las audioguías de las exposiciones temporales. Perteneció al grupo de investigación complutense: SU+MA (Universidad + Museo).

Nuria García Arias es licenciada en Historia del Arte y Máster en Museos y Patrimonio por la Universidad Complutense de Madrid. Museóloga especializada en el campo de la educación y nuevas tecnologías, perteneciente al grupo de Investigación "SUMA, Universidad y Museo". Ha formado parte de diversos proyectos complutenses de innovación docente tales como el Proyecto Chasqui, VAEC-red, Museo como arte y MUSEOCAEA.ORG. Además ha participado en proyectos web como Premio Joven (UCM), Maratón Académico por Japón (UCM), Educathysen (Museo Thyssen), ARTEORIENTE (UCM), Doodle4Museums, Veo Arte en todas partes y MVUF (Fundación Rafael Folch).

Rocío Lancho es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y Master en Museos y Patrimonio por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en el ámbito de los museos, los proyectos culturales y la mediación cultural. Ha participado en el proyecto de innovación educativa "Museo Como Arte" (UCM) y en la primera edición de "Arte y un Café".

Jesús Ángel Ciarreta Palacios es diseñador gráfico, artista multidisciplinar y promotor cultural como fundador y vicepresidente de la Asociación riojana para la promoción de las Artes, Por amor al Arte' (@X_amoralarte) y co-organizador del Certamen internacional de Land Art, 'Arte en la tierra' (www.arteenlatierra.com) para el que además realiza labores de comunicación como diseñador, webmaster y community manager. Tras su formación en la Escuela de Arte de Logroño se especializa en la de Zaragoza en Diseño Gráfico Publicitario y trabaja en empresas de prestigio de ambas ciudades. En 2006 funda en Logroño la empresa Cave-Canem, estudio de comunicación, en la que hace funciones de director creativo. Desde la disolución de esta empresa en 2009 ejerce como diseñador freelance y lo compagina con su actividad como artista.

Stella Maldonado es educadora artística de profesión y cada vez más de vocación. Ha ido encontrando sentido a sus estudios de historia del arte según iba avanzando en su formación continua. Realizó un Máster de Museografía y Exposiciones que le acercó mucho más el mundo de los museos, su trastienda y a partir de ahí se decantó por la educación dentro de estos espacios; explorando, creando y participando en nuevas fórmulas para acercar el arte, el patrimonio y el valor de los museos dentro de una cultura, de una comunidad. Su formación constante le ha llevado a emprender sus estudios en Educación Social, para dar sentido a su labor educativa y al trabajo con las personas y grupos, destinatarios reales de su acción artística. Su faceta se completa con diversas publicaciones en congresos, jornadas y blogs educativos y culturales, profundizando en diversos aspectos de la educación artística y museal. Disfruta con niños y grandes buscando nuevos enfoques a las obras de arte, al hacer creativo, discutiendo y dialogando, creando narraciones artísticas personales. Una de las almas del ilusionante proyecto Caligrama, Proyectos Culturales, con el cual se pretende dar voz, sensibilizar y crear procesos individuales y colectivos en torno al arte y el patrimonio.

Caligrama Proyectos Culturales nació con el compromiso de dialogar con las personas a través del arte; hacer accesibles las manifestaciones artísticas procurando un acercamiento personal, dinámico y divertido ¿Lo conseguimos? Lo intentamos. Es importante que los niños, los adultos, las personas con capacidades diferentes, los jóvenes se aproximen sin miedo, hablen, critiquen y hagan suyo el arte y el patrimonio. Diseñamos, ejecutamos y evaluamos proyectos culturales e impartimos talleres de educación artística, siempre fomentando una pedagogía del arte en donde se facilite la expresión, el diálogo, el pensamiento y la experiencia significativa. Stella y María son las almas de este proyecto profesional que lucha por revalorizar el poder del arte dentro de la sociedad. Donde nos puedes encontrar.
 Página web: www.caligramaproyectosculturales.com
 Blog: El sueño de Polífilo elsuenodepolifilo.wordpress.com
 Facebook: on.fb.me/HRDJi7
 Twitter: @CaligramaPC

Taller 26 es una empresa creada para la promoción y difusión de los artistas plásticos y visuales a través de la red. Taller26 es la creadora de la red social para artistas ArStudents.net que en menos de dos años de creación reúne a más de medio millar de artistas, quienes pueden intercambiar experiencias, publicar su obra y registrar de manera gratuita su obra como propiedad intelectual a través de nuestra colaboración con la empresa Safe Creative. Taller26 les ofrece además un espacio en su sitio web Taller26.com para la venta de su obra.

Rodrigo Burgos Ortega es director del Museo del Libro Fadrique de Basilea. Colabora como asesor en España con la empresa portuguesa Sistemas do Futuro especializada en software para gestión de organizaciones artísticas y culturales. Ha trabajado como técnico de cultural en la administración y como técnico y colaborador en diferentes museos e instituciones como el Centro de Arte Caja de Burgos o el Museo Etnográfico de Castilla y León. Conduce el programa de radio “De Museos por Burgos” en COPE Burgos para dar a conocer los museos y espacios expositivos de la provincia de Burgos con menos presupuesto y capacidad de promoción. Escribe el “Blog de Rodrigo Burgos. Practicando cultura”.

Chimo Soler Herreros es licenciado en Historia Contemporánea por la Universitat de València (uv.es). Es miembro de la junta directiva de ISOC-es y del del consejo asesor del Foro de Gobernanza de Internet español (IGF-Spanish). Presidente de la Asociación Proyecto Clío (clio.rediris.es). Trabajó como coordinador técnico en la sede valenciana de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (www.uimp.es) desde 1988 hasta 1991, fecha en la que se incorpora al Instituto Cervantes (cervantes.es) como jefe de Sistemas de Información hasta 2007. Actualmente coordina las actividades de la sede de Alcalá de Henares donde se ubica el CIDIC (Centro de Investigación y Documentación del Instituto Cervantes). Ha publicado varios artículos sobre la influencia de la historia, las lenguas y las culturas en Internet.

Jornadas: Estéticas libertarias

Programa Acciones complementarias 2013

Fechas: del 25.02.13 // 1.03.13

Horario: 25 de febrero: 12.30 - 17.00 h // 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo: 14.00 a 17.00 h.

Lugar: La Trasera y Sala de Exposiciones

Inscripción: No es necesaria inscripción

Plazas: No hay límite de plazas

Coordinan: Grupo de estudiantes de la facultad de BBAA UCM integrados en las Juventudes Libertarias de Madrid. **Financia:** Autofinanciado

Enlaces: juventudeslibertariasmadrid.wordpress.com

En estas Jornadas se tratarán el arte y la estética desde una óptica libertaria, contando con una charla que engloba el tema y la presentación de un libro que postule por romper con las bases del arte moderno, a favor de un arte colectivo y cotidiano. Asimismo se proyectarán diversos cortometrajes de la industria colectivizada del cine durante la Revolución Social Española, que vendrán acompañados de una charla. Y por último se tratará el Arte Urbano y su implicación social. Paralelamente contaremos con una exposición de reproducciones de carteles de las Juventudes Libertarias desde su génesis hasta la actualidad, y un puesto con propaganda y libros.

Las Juventudes Libertarias de Madrid es una asamblea que se dedica a la difusión de las ideas anarquistas en diferentes ámbitos de nuestras vidas, así como la práctica de la acción directa como medio de propaganda y lucha contra todo aquello que nos oprime, centrándose especialmente en todo lo que nos afecta especialmente como jóvenes. Hace un año ya que varios compañeros de las Juventudes Libertarias de Madrid hemos intensificado nuestra presencia en de Bellas Artes, aumentando la propaganda en la Facultad y realizando diversas actividades. En Noviembre del 2012 tuvo lugar en la Trasera la presentación de esta organización, como primer paso hacia una actividad que tendrá continuidad, esperemos, a lo largo de los próximos años.

particular, genérica), donde la obra requiere de un medio social y natural capaz de romper con espacios mentales y físicos tradicionales.

Rosell Meseguer. Doctora en Bellas Artes, es profesora en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido invitada a la Universidad de Chile y la Universidad Nacional de Colombia, siendo también docente en la Facultad de BBAA de Cuenca del 2005 al 2011. Ha realizado residencias en el M.O.M.A. y la Columbia University, Nueva York; la Tate Britain y el Victoria & Albert Museum, Londres; el Centre Georges Pompidou y la Société Française de Photographie, París; Academia de España, Roma; Casa Velázquez, Madrid, Legal Art Miami, Florida, entre otras. La transformación del espacio, el concepto defensivo en su campo social, político o de espionaje o la integración de registros y archivos históricos del pasado con el presente, son temas constantes en la creación de metáforas visuales, realizadas en: fotografía, instalación, dibujos, pintura, documentación. Ha expuesto desde 1997 en Manifesta8, Murcia; The Photographers' Gallery, Londres; PHE2004, 2010 y 2012; Casa Encendida, IntermediaeMatadero y Tabacalera, Madrid; Galerie im Taxispalais, Innsbruck, Austria; Kulturhuset, Estocolmo; The Stenersen Museum, Oslo; Kuntsi Museum Finland, Vaasa; National Museum of Photography, Copenhagen; Arts Santa Mònica y Palau de la Virreina, Barcelona; Matucana 100 y el CCE, Santiago de Chile; La Panera, Lérida, Centro Cultural Borges, Buenos Aires...

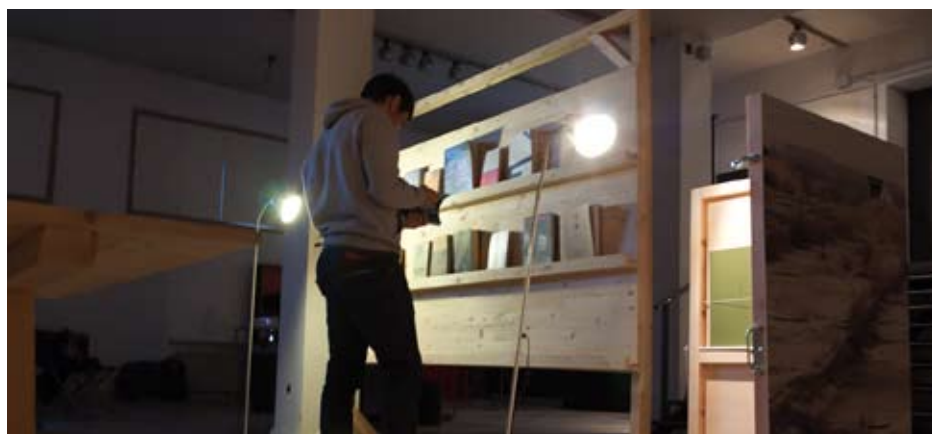
Anxela Caramés (Santiago de Compostela, 1977). Es licenciada en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad de Santiago de Compostela y con formación en realización de vídeo y cine por la Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña. Doctora en Artes Visuales e Intermedia por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, donde investiga sobre los discursos feministas aportados por el arte español contemporáneo a través de las exposiciones. Desde 2005 trabaja en Galicia como agente y gestora cultural, focalizándose en torno a cuestiones relativas a los estudios de género, las implicaciones de lo social y lo político en el arte actual, los procesos de creación, producción, gestión y difusión, prestando especial atención al arte emergente.

Uqui Permui (Barallobre, Fene, Galicia1964); trabaja desde principios de los años noventa en el campo del diseño gráfico y la producción multimedia. Como productora cultural independiente, ha realizado varios documentales en los que examina la realidad gallega desde una perspectiva crítica y feminista y colabora en el proyecto Contenedor de Feminismos, presentado en Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010 en el MUSAC.

Carlos Albalá (Bside Books) [www.carlosalbala.com] (Madrid, 1979) En el 2010 realiza el Máster oficial de formación del profesorado. Especialidad Orientación Educativa. UCM. Es licenciado en Psicología Social. Universidad Complutense. Madrid y Titulado en fotografía profesional. Escuela audiovisual Metrópolis. Madrid. Junto a Ignasi López desarrolla el proyecto editorial Bside books [www.bsidebooks.com] . Entre sus exposiciones: 2010 (Zoo. Real Academia de España. Fotografía. Festival internacional de Roma); 2008 (Confinés. Galería Utopía Parkway. Madrid) y 2006 (Berlín Alexanderplatz. El bandido doblemente armado. Madrid).

Ignasi López es fotógrafo, diseñador gráfico y co-editor de Bside books. Ha mostrado su trabajo en España, Gran Bretaña, Francia, Italia, Argentina, Costa Rica y USA. Fue encargado por el Centre National d'Arts Plastiques de París (CNAP) para crear un imaginario postal sobre la ciudad de Toulouse. En 2005 expuso en PHOTOESPAÑA la instalación Sport Places -donde discute el formato original y su copia-, festival en el cual fue finalista de Descubrimientos 1999 y 2000.

La vida es así. Arte desde la precariedad

Programa Acciones complementarias 2013

Fechas: 4.02.13 // 5.02.3 // 5.02.13

Horario: 18.00 h

Lugar: La Trasera

Coordina: Ignacio Navas (Tudela, 1989). Estudiante de último año de licenciatura de Bellas Artes en la UCM. Ha estudiado fotografía en Blank Paper Escuela Madrid donde también ha trabajado como becario ayudando en las labores docentes y administrativas de la escuela, siendo después asistente de Andrés Marroquín Winkelmann en Berlín durante el último verano. Completa su formación con distintos talleres con fotógrafos y artistas como Julián Barón, Anders Petersen o Gueorgi Pinkhassov. Su trabajo se ha mostrado en plataformas como Intransit 2011 en el Centro de arte C y ha quedado finalista en el Encuentro de Artistas Jóvenes de Navarra. Actualmente colabora con Zunder Collective como gestor cultural.

Financia: Vicedecanato de Extensión Universitaria

Enlaces: www.josejurado.com | danielsilvo.wordpress.com | www.zundercollective.com | www.espacioplanob.com | www.offlimits.es | www.ignacionavas.com

Programa:

Las jornadas consistirán en una serie de charlas de hora y media de duración (con 10 minutos de descanso entre ellas):

Lunes, 4 de febrero

- Jose Jurado: Artista desde 0. Estrategias de produccion "low cost". Financiación propia / financiación externa.

- Inez Piso: Joven comisaria. Comisariado de exposiciones con pocos recursos. Trabajar para una galería / trabajar para sí misma. Arte fuera de España: ¿Más oportunidades?

Martes, 5 de febrero

- Daniel Silvo: Artista y papá. Compaginar la producción artística y un trabajo estable. El circuito artístico español. ¿Como entrar? ¿Merece la pena? ¿Qué tiene un licenciado de bellas artes que ofrecer a la hora de buscar trabajo? ¿Dónde buscarlo?

- Espacio Plano B: Emprendedor cultural. Una empresa en el ámbito del arte. ¿Cómo surge? ¿Cómo ha ido creciendo y manteniéndose? Problemas y soluciones que se han dado. ¿El futuro de la gestión está en una visión empresarial?

Miércoles, 6 de febrero

- Zunder Collective: Plataforma independiente sin ningún tipo de financiación en la actualidad.

- Paso a paso. Revista virtual. Estrategias para conseguir colaboradores y crear un magazine de calidad sin presupuesto y otras actividades.

- Espacio Offlimits: Exposición “6 euros, prácticas artísticas y precariedad”. Artistas y propuestas que han participado. Espacio y empresa cultural que sobrevive a la crisis. Estrategias de financiación y gestión.

Y con él los grandes presupuestos, las subvenciones, las ventas estelares, el apoyo institucional, los honorarios, los derechos y las licencias de las que cobrar, los contratos y las facturas, el coleccionismo...

La burbuja que hacía funcionar ese tren reventó completamente.

Estamos viviendo un cambio de modelos en toda la sociedad y la generación de un nuevo entorno en el mundo del arte para el que se necesitan nuevas estrategias.

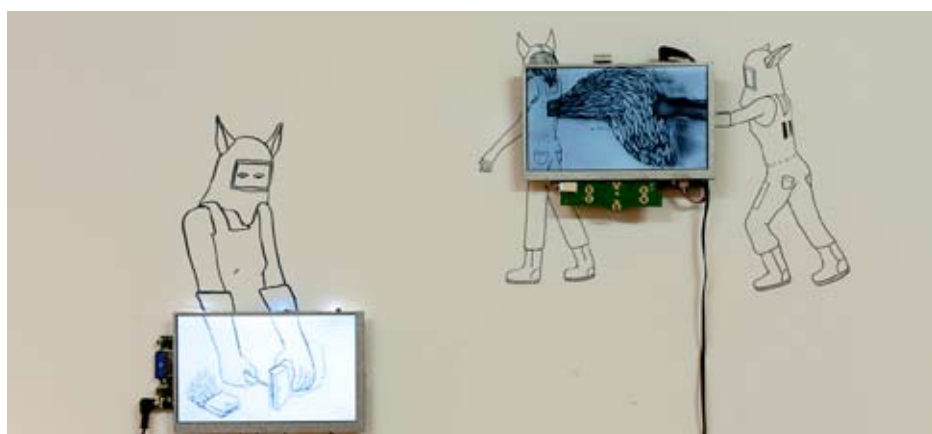
A día de hoy son muchas las preguntas a las que se enfrenta un estudiante al terminar sus estudios y en la mayoría de los casos su situación como joven creador se define con una sola palabra: precariedad.

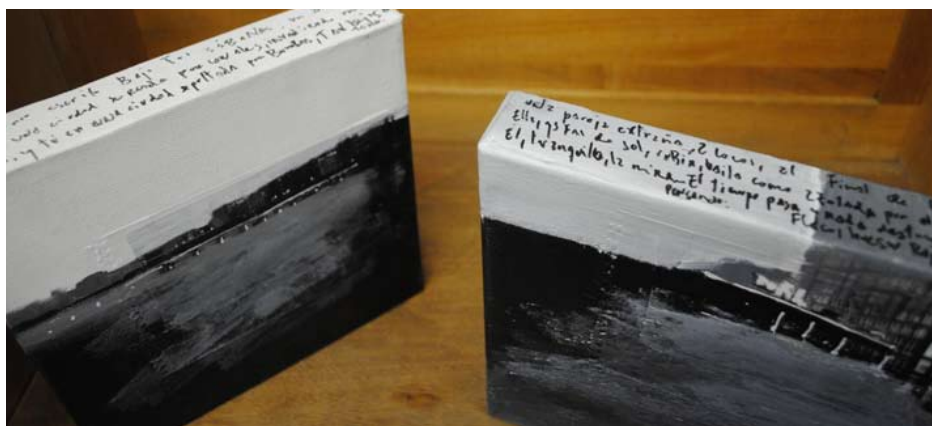
Frente a todo el pesimismo palpable en nuestro ambiente, necesitamos una actitud positiva y constructiva. Desde la precariedad hay alternativas, herramientas y estrategias que todo el entramado de agentes culturales están ya poniendo en marcha. La producción “low cost”, la autogestión, el emprendimiento cultural o la búsqueda de espacios alternativos para poder seguir produciendo proyectos de calidad.

Educa-
ción
Pensa-
miento y
debate
**Exposicio-
nes**
Artes
en vivo
Clase
abierta
La Trasera

Educa-
ción
Pensa-
miento y
debate
Exposicio-
nes
**Artes
en vivo**
Clase
abierta
La Trasera

Vanessa Rousselot. Cineasta de la Casa de Velázquez en 2012-2013. Estudió Historia del Mundo Árabe Contemporáneo en la Universidad de la Sorbona y árabe clásico en la Universidad de Idiomas Orientales (INALCO), antes de formarse en la realización documental en los Ateliers Varan, en París. Actualmente está desarrollando un documental sobre las inmigrantes latino-americanas que trabajan como internas en familias españolas.

Fotografía cinematográfica aplicada a la creación audiovisual en Bellas Artes

Programa Acciones Complementarias 2013

Fechas: 21.01.13 // 25.01.13 y 25.02.13 // 1.03.13

Horario: 16.00 - 20.00 h (primera parte) y 17.00 - 21.00 h

Lugar: La Trasera, aula 013, La Trasera y aula 116B

Plazas: 30

Coordina: Carlos Antonio Terroso Conejero

Financia: Autofinanciado

Enlaces: cameraculture.media.mit.edu | www.codecs.com | www.filmmakeriq.com | www.dsrlmagazine.com | www.nofilmschool.com | directoredefotografia.wordpress.com | www.cinematographers.nl | www.cinematography.com | www.theasec.com | www.aecdirtof.org | www.videocopilot.com

Programa:

Parte 1. Dirección de fotografía

Día 1

- Presentación del curso.
- El director de fotografía
- Dinámica de trabajo. Equipo técnico. Pruebas de cámara.
- Breve introducción a la iluminación cinematográfica
- Aparatos: Tipos y usos. Esquemas de iluminación. Gelatinas. Efectos. Relaciones de contraste. Interior y Exterior. Fotómetro.

Día 2

- Cámaras DSLR y Cinematográficas. Accesorios
- Trípode. Cabeza caliente. Grúa. Travelling. Steadicam. Otros tipos de maquinaria cinematográfica y específica para DSLR. Conceptos básicos del video digital. Formatos. Forma de Onda, Vectorscopio e Histograma.
- Compresiones-H264. Comparación de cámaras y formatos no DSLR.

Días 3 y 4

- Cámaras DSRL
- Tipos. Optimización de la señal: Exposición y latitud. Picture Style y Technicolor Cinestyle. Frame Rate.
- Colorimetría. Sensores. Magic Lantern. Detectar los problemas, y saber evitarlos: Ruido, Aliasing, Moiré, Macro-bloques, Banding y Rolling Shutter.ISO. Ópticas específicas y cinematográficas. Manejo de menús.
- Configuraciones básicas de la cámara. TimeLapse y StopMotion.

Día 5

- Procesamiento de la imagen capturada
- Flujo de trabajo antes de la edición. Apple ProRes. FinalCut y otros programas de edición.
- Resolución de dudas y finalización de la primera parte del curso.

Parte 2. PostProducción

Dia 1

- Presentación segunda parte curso
- Flujos de trabajo en Postproducción
- Formatos. Análisis de las imágenes capturadas y posibilidades. DSLR: virtudes y defectos. Software de postproducción: Apple Color/ DaVinci. After Effects. Monitor de salida.

Día 2

- Apple Color
- Corrección de color. Manejo del Interfaz. Etalonaaje. Capas estáticas y dinámicas. Color y XML (Final Cut).

Día 3 y 4

- After Effects
- Metodología de trabajo en After Effects. Importar material. Máscaras. Trackeo. Canales Alfa. VFX. Cromas.
- Plugins. Etalonaie en After Effects.

Día 5

- Renderizado. Formatos de salida en función del destinatario.
- Resolución de dudas y finalización del curso.

En los últimos años el mundo de la imagen en movimiento se ha visto revolucionado por la posibilidad de realizar películas con cámaras réflex digitales de última generación. Esto ha supuesto la posibilidad de lograr un look de alto presupuesto con presupuestos y equipos humanos reducidos, cosa hasta hace poco impensable. La misión de este curso, será enseñar al alumno de forma práctica el manejo de la opción de video de una cámara DSLR, indicándole desde un principio la configuración ideal, así como los trucos, secretos y accesorios que se pueden utilizar para realizar videos de máxima calidad con poco presupuesto y medios.

El curso se dividirá en dos partes. En la primera nos centraremos en la cuestión puramente fotográfica. Aprenderemos aspectos fundamentales para una captura de una imagen de gran calidad.

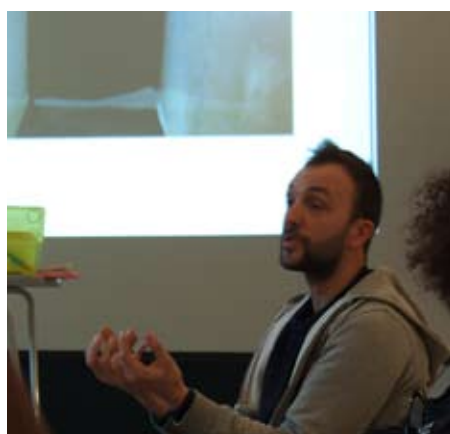
El segundo bloque estará dedicado una introducción a los procesos de postproducción para tener un resultado óptimo y profesional dependiendo de su finalidad.

El curso está destinado a todos aquellos alumnos tanto de grado, licenciatura, master y doctorado que deseen ampliar sus conocimientos en torno al video con DSLR su posterior tratamiento.

La introducción a los alumnos en las técnicas utilizadas dentro de la industria cinematográfica puede serles de gran ayuda para aplicarlas posteriormente a sus campos de actuación dentro del medio audiovisual y conocer futuras posibilidades.

Licenciado en 2007 Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en la especialidad de pintura y fotografía. Diplomado en 2009 en dirección de fotografía de la ECAM. En 2010 comienzo el máster de Investigación en arte y Creación en la UCM. Mientras curso el máster trabajo en el campo de la cinematografía como ayudante de cámara en series de TV, y operador de cámara y director de fotografía en cortometrajes y publicidades. He publicado artículos de técnica cinematográfica para la revista Cameraman y Pensamiento Crítico de la UEXentre otras. Actualmente curso el programa de doctorado en la UCM, mientras desarrollo mi actividad en el mundo cinematográfico y como artista audiovisual y plástico.

Educa-
ción
Pensa-
miento y
debate
Exposicio-
nes
Artes
en vivo
**Clase
abierta**
La Trasera

Presentación de proyectos concierto: Un arduino en mi ascensor

Clase abierta de Imagen de síntesis y entornos interactivos (MIAC: Máster en Investigación en Arte y Creación), de Jaime Munárriz (Departamento de Dibujo II y Vicedecano de investigación y posgrado).

Fechas: 7.02.13

Horario: 15.00 - 17.00 h

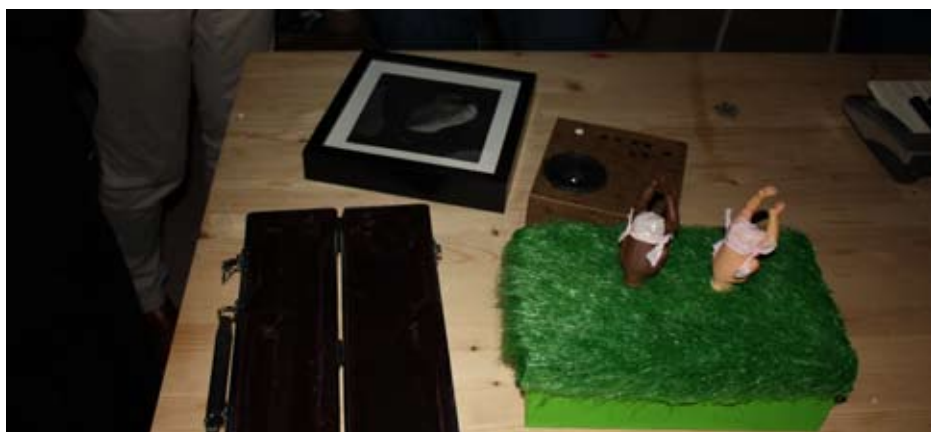
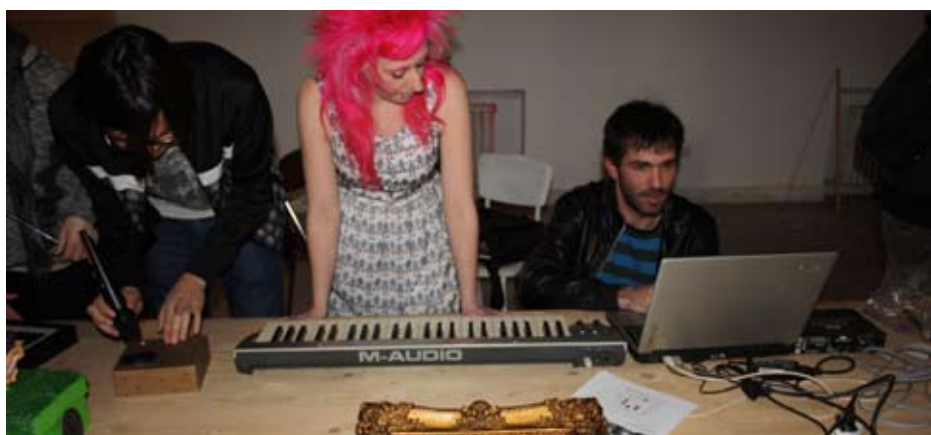
Lugar: La Trasera

Coordinan: Jaime Munárriz y 'Un Arduino en mi ascensor' (Eduarne Herrán, Gabriel Peña, Joseba Aguirrezabalaga, Carolina Cardich, Alessia Pederzoli, Manuel Humberto Gómez, Juan Camilo Londoño Manco).

Participan: 'Un Arduino en mi ascensor' y Javier Chozas, José Miguel Celestino, Gerardo Sucilla, Nuria Mosqueira y Pedro José Galván.

Enlace: masterartecreacion.blogspot.com.es

Clase abierta y presentación de los proyectos finales de la asignatura 'Imagen de síntesis y entornos interactivos' del 'Máster en Investigación en Arte y Creación'. Algunos alumnos con experiencia y formación musical deciden preparar (tras asistir a un taller organizado por IN-SONORA y Extensión Universitaria UCM-BBAA e impartido por André Castro titulado 'Ruido Táctil', en el que exploran algunas posibilidades de generar sonidos con elementos electrónicos de bajo coste y el tacto de la piel humana) un concierto experimental con diversos instrumentos implementados o creados con Arduino y/o componentes electrónicos.

Educa-
ción
Pensa-
miento y
debate
Exposicio-
nes
Artes
en vivo
Clase
abierta
La Trasera

Álvaro Samaniego, actualmente cursa 5º de Licenciatura en Bellas Artes en la UCM. Ayudante en Repromoral servicios gráficos como diseñador gráfico durante 2011 y 2012. Realiza trabajos diversos como freelance, en el campo de la cartelería e ilustración. Dedicó el 2010, director y co-editor del fanzine de cómics undergrounds, Migas y autoeditor de otros como "Gualtrapa comix - Quiero tu dinero - Ogt cósmico - Ogt exquisité - Meanwhile in nowhere ". Ha colaborado en otros pequeños fanzines y publicaciones de cómic tales como -Creatura, El señor aparente o la revista rumana de cómics, Sefeu. Colaborador en la exposición Un bosque de fanzines" del XII encuentro del cómic y la ilustración de Sevilla. En Noviembre de 2012, participa en la exposición colectiva de "Las 120 caras de Carantigua".

la percepción de que en el cuerpo estudiantil hay una necesidad a nivel individual de disponer de espacio de trabajo personal: hay un deseo de trabajar, de trabajar con constancia y con un mínimo de comodidad logística. Hace falta que el alumno disponga de un lugar en el que centrar su actividad sin derivas por los espacios comunes de la institución (cafetería, mesas comunales, biblioteca). Un punto concreto en el que desarrollar su trabajo a lo largo de la jornada de estudios, durante los tiempos muertos entre clases, un espacio de producción eficaz. En segundo lugar, la constatación de que existe la capacidad y el deseo de desarrollar proyectos fuera de la escala que permiten los formatos tradicionales de la facultad, proyectos que requieren primero de un espacio adecuado para su desarrollo y exhibición. Y finalmente, una observación clara de que los proyectos colaborativos funcionan cuando hay de entrada unos objetivos claros y concisos y razones sólidas para desarrollarlos en equipo, y de que forzar la dinámica colectiva resulta a la larga en una dispersión de los grupos y falta de constancia en el trabajo. Así pues, Pool 2012/13 mantiene las sesiones pool en su formato de encuentro, entendiendo este evento como esencial para la articulación universitaria. Además, surge en Espacio Pool una nueva ramificación que servirá como sistema enhebrador de todo el proyecto. Se trata de la habilitación del espacio de la Trasera como lugar para el trabajo personal y grupal. Se facilitará así un aprovechamiento de este espacios y, en consecuencia, del tiempo empleado por los alumnos en la Facultad. Con esta habitación, no sólo se está apoyando la creación individual, sino que además, se está construyendo una estructura que posibilite las relaciones interpersonales y puedan surgir, sin ser forzados, trabajos colaborativos. Se trata de conseguir que se pueda trabajar en la facultad y de que, en consecuencia, sea posible el diálogo a nivel profesional.

Esther Gatón y Marta Génova comienzan a trabajar dentro del Taller Todo Esto Este Aquí, a inicios del curso 2011/12 que tenía como objetivo la reflexión y transformación sobre la Sala de Exposiciones de la Facultad BBAA UCM. Rocío Velázquez colabora con Esther Gatón en Proyectos documentales durante el curso 2010/11. Todas son actualmente estudiantes en la Facultad de Bellas Artes UCM pero han complementado su formación en centros ajenos a esta: Saint-Luc , Bélgica, Universidad de Barcelona, ECAM, Universidad de Málaga y UOC, respectivamente. Poseen, por tanto, una mirada con capacidad de crítica comparativa y perfiles diferentes aunque complementarios.

Pablo Javier García De Durango. 2007-2008: Inicio de licenciatura en Psicología en la Universidad Complutense.- 2009 : Inicio de licenciatura en Bellas Artes la Universidad Complutense.- 2009: Participación en el colectivo “Latente”, colectivo artístico.- 2009 – 2010: Miembro del grupo teatral Malabarearte, realización de talleres de actuación e improvisación.- 2010 Actor en la obra “Unbekannt”, grupo Malabarearte.- 2010: Taller de Performance con Tania Bruguera, centro de Arte Dos de Mayo.- 2010: Premio en el festival “Cortos 24horas”.- 2010: Participación en la exposición “New York, New York” en la Facultad de Bellas Artes.- 2010-2011: Beca de colaboración con el École d’arts d’Aix-En-Provence.- 2011: Participación en el seminario “Hypnose” con Catherine Contour.- 2011: Participación en el seminario “Films á Lamelouze” con François Lejault. 2012 – coordinador del grupo de teatro GIET - 2012- participación en el colectivo Bellas Artes vs Tabacalera y consiguiente fiesta “Versus”..Enero del 2012 - Taller con Enrique Flores: “Cuadernos de viaje”. Febrero 2012 – Performance “Los siete pecados capitales” en el círculo de arte de Toledo. Marzo 2012 – Coordinador de las Jornadas Transgénero y Taller de Máscaras en la facultad de Bellas Artes. Junio 2012 – Asistencia a las XIX Jornadas de estudio de la Imagen: Un sistema hechizado. El papel exorcista de las imágenes. Noviembre 2012 – participación en el festival de artes en vivo Acción!Mad 2012.

Alejandro Otero Martín. 2009-2010 Miembro del grupo teatral Malabarearte, realización de talleres de actuación e improvisación.- 2010 Actor en la obra “Unbekannt”, grupo Malabarearte.- 2010 Performance acompañada de animación en 3D en la exhibición final del semestre de invierno de la Hochschule für Gestaltung de Schwäbisch Gmünd.- 2010-11 Actor en el documental sobre la Hochschule für Gestaltung.-2011 Seminario Internacional. “Explorando la identidad” impartido por Jim Bodoth. Taller teórico-practico sobre la identidad individual frente al colectivo.- 2011 Seminario sobre las diferentes técnicas de control vocal y lenguaje corporal. Impartido por a mezzosoprano Aylish Kerrigan.- 2011 Realización de la exhibición “Wolfsschance. Widerstand” Exposición sobre la resistencia en la segunda guerra mundial para la Haus der Geschichte Baden- Württemberg.- 2011 “Ciclo de Transmutación” performance en la Tabacalera. 2012 – coordinador del grupo de teatro GIET - 2012-participación en el colectivo Bellas Artes vs Tabacalera y consiguiente fiesta “Versus”. Performance “Los siete pecados capitales” en el círculo de arte de Toledo. Marzo 2012 – Participación en las Jornadas Transgénero y Taller de Máscaras en la facultad de Bellas Artes. Noviembre 2012 – participación en el festival de artes en vivo Acción!Mad 2012.

Ángela Hernández Domingo. 2002-2009_ Miembro del Grupo de Teatro Anunciata de Valladolid (El Motocarro, Con la Vida del Otro, Asamblea General, Los ladrones somos gente honrada, La casa de Bernarda Alba...). Abril 2007_ Participación en el Proyecto Comenius 2006/2007 celebrado en Milán (Italia). 2008/2009-2011/2012_ Miembro del Grupo de Teatro del C.M.U. Teresa de Jesús y C.M.U. Ximénez Cisneros (Usted tiene ojos de mujer fatal, El sueño de una noche de verano, Los ladrones somos gente honrada, Los figurantes). 2011/12_ Miembro del Grupo de Investigación y Experimentación Teatral (GIET) de la Facultad de Bellas Artes. Enero 2012_Performance Los siete pecados capitales en el Círculo de Arte de Toledo Marzo 2012_Participante en el taller dirigido por Belén Cueto Acción es Acción. Marzo 2012_ Participación en el taller Atrapados en el acto. Inicio a la Performance por Christian Fernández Mirón y David Crespo . Marzo 2012 – Participación en las Jornadas Transgénero y Taller de Máscaras en la facultad de Bellas Artes. Junio 2012_ Formadora de Monitores de Ocio y Tiempo Libre en la escuela CEYFE-La Salle (sesión de Expresión Corporal aplicada al O. y T.L.) Noviembre 2012 – participación en el festival de artes en vivo Acción!Mad 2012.

Sofía Delmar. Nace en Madrid en 1987. Estudia danza en múltiples disciplinas. A raíz de una lesión deja la danza para estudiar BBAA en la UCM. Séneca en Valencia, Erasmus en Atenas, beca de colaboración con el departamento de escultura. Le interesan las instalaciones y los puntos de unión entre la danza y el arte plástico. Su gran pasión es la escritura, un terreno libre y por conocer en el que se siente a gusto.

Rodrigo Martín Munuera. Guitarrista y compositor nacido en París y radicado en Madrid, ha realizado sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en Berklee College of Music. Combina su carrera como intérprete con la enseñanza y la creación de música para cine y teatro, siempre con el reto de encontrar un lenguaje personal.

Isabel Rojo. Estudiante de Grado en BBAA UCM. Desarrolla su carrera con un especial interés en la pintura, escultura y fotografía. Ha participado en el espacio de investigación Documenta 13.

Mari Nieves Vergara. Nace en Málaga en 1990. Cursa el Máster en Investigación en Arte y Creación en la UCM. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga con estancia de un año en Malmö University (Suecia). Ha sido finalista y premiada en certámenes como Málagacrea 2012 y Contemporarte. Se considera artísticamente multidisciplinar y tiene gran interés en la poesía.

